

CURSO 2º DE BACHILLERATO
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

EL TEATRO ESPAÑOL DESDE 1940 A NUESTROS DÍAS

Género más afectado negativamente en la GC
-Muertos los renovadores Lorca y Valle-Inclán
-Restricción: ser representado en público

- **Tendencias en la larga posguerra (39-75):**
 - -Del exilio
 - Conservador
 - De humor
 - Realista
 - Experimental y vanguardista
- **En la democracia:**
 - Neorrealista
 - Neovanguardista

EL TEATRO ESPAÑOL DESDE 1940 A NUESTROS DÍAS

- **CONSIDERACIONES GENERALES:**

- ✓ Durante la Guerra Civil fue el teatro un medio de propaganda política. Tras la Guerra Civil la situación es catastrófica: algunos autores han fallecido (Valle-Inclán, Lorca, Muñoz Seca, Antonio Machado, Unamuno), otros parten al exilio (Alberti, Casona, Max Aub) y los que permanecen en España (J. Álvarez Quintero, Arniches, Benavente, Eduardo Marquina) o bien abandonan el teatro o bien apenas estrenarán obras.
- ✓ Los autores españoles en exilio seguirán haciendo teatro, quizás lo más interesante sea la obra de Max Aub, Alejandro Casona, Pedro Salinas y Rafael Alberti.
- ✓ El teatro en la dictadura, sometido como otras artes a la censura, recuperará géneros y temas propios de otra época. Cultivarán un teatro heroico-patriótico Gonzalo Torrente Ballester, Luis Rosales, José María Pemán. Asimismo, se cultiva la alta comedia y el teatro humorístico (y su híbrido, la revista musical).
- ✓ Aunque cada vez se valora más el teatro humorístico de Jardiel Poncela y de Miguel Mihura, no será hasta finales de los años cuarenta, con la obra inicial de Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre, cuando el teatro se abra a nuevos planteamientos con un lenguaje más depurado.

Distinguiremos 3 periodos:

- ✓ El teatro de los años 40 y 50.
- ✓ El teatro de los años 60 y 70.
- ✓ El teatro en el periodo democrático.

EL TEATRO DE LOS AÑOS 40 y 50.

En el panorama teatral de la posguerra se pueden distinguir:

a) Conservador: La alta comedia y el drama burgués de **Edgard Neville** o **Joaquín Calvo Sotelo** entre otros.

b) La comedia de humor de **Enrique Jardiel Poncela** o **Miguel Mihura** entre otros.

c) Los intentos renovadores de **Antonio Buero Vallejo** o **Alfonso Sastre** entre otros.

EL TEATRO ESPAÑOL DESDE 1940 A NUESTROS DÍAS

a) **Teatro conservador**: La alta comedia y el drama burgués.

✓ Comedias de salón y los dramas de tesis que **criticaban amablemente las costumbres** de la burguesía a la vez que defendían una espiritualidad tradicional y católica.

✓ Los **temas**: honor, celos, infidelidades, conflictos generacionales, que siempre acaban bien.

✓ Los autores más destacados

- **J. I. Luca de Tena** *¿Dónde vas, Alfonso XII?*

- **J. M^a. Pemán**: *La verdad*

- **Joaquín Calvo Sotelo** : *La muralla*

-y **Edgar Neville**.

En los años sesenta otros autores como Alfonso Paso, Jaime Salom, Ana Diosdado y Jaime de Armiñán continuarán este tipo de drama burgués.

EL TEATRO ESPAÑOL DESDE 1940 A NUESTROS DÍAS

b, **La comedia de humor.**

Destacan dos autores: Son renovadores del humor, anticipadores del "teatro del absurdo."

☐ **Enrique Jardiel Poncela** (1901-1952) Público fiel. Entre 1939 y 1952 llegó a escribir veinte piezas de humor. Humor negro.

Originalidad, insólitas situaciones y personajes, el absurdo por el absurdo.

Eloísa está debajo de un almendro, su mejor obra, o *Los ladrones somos gente honrada*

☐ **Miguel Mihura** (1903-1977).

Director y escritor de revistas de humor, la más popular, *La codorniz*.

Con humor absurdo presenta el conflicto entre el individuo y las convenciones sociales.

Supo humanizar a sus personajes, enfrentados a un mundo raquítico, asfixiado por prejuicios inútiles.

En 1932, su mejor obra ***Tres sombreros de copa*** (no representada hasta 1952)

Satiriza la rutina y mediocridad de la burguesía de provincias y la no menos miserable vida del teatro de variedades. Enfrentan dos mundos y dos concepciones de la vida:

- la vida burguesa y prosaica de DIONISIO y
- la vida poética y de libertad de PAULA.

Otras: Ni pobre ni rico sino todo lo contrario, El caso de la mujer asesinadita, Maribel y la extraña familia, Ninette y un señor de Murcia.

EL TEATRO ESPAÑOL DESDE 1940 A NUESTROS DÍAS

Enrique Jardiel Poncela
(1901-1952)

Miguel Mihura (1903-1977)

EL TEATRO ESPAÑOL DESDE 1940 A NUESTROS DÍAS

c) Los intentos renovadores: teatro del compromiso

✓ A lo largo de los años 40 distintos autores y grupos teatrales intentan renovar el teatro español

Arte Nuevo,

TEU (Teatro Español Universitario),

el **GTR** (Grupo de teatro realista),

el **Pequeño Teatro Dido**.

✓ **Teatro realista y de denuncia** que, al mismo tiempo que renueva la escena y manifiesta su oposición a la dictadura.

✓ **Temas** la injusticia social, la explotación, la vida de la clase media y baja, la condición humana de los humillados, los marginados.

✓ Destacan: **Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre**.

EL TEATRO ESPAÑOL DESDE 1940 A NUESTROS DÍAS

Antonio Buero Vallejo (1916-2000)

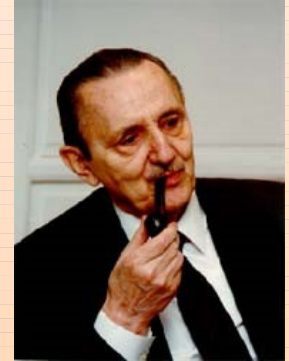
Etapla realista: tiempo real y un espacio escénico que reproduce lugares concretos.

Historia de una escalera ((1949)

La vida de unas familias madrileñas, sus fracasos y miserias, vecinas de una escalera

En la ardiente oscuridad: realismo simbólico

Posibilismo: representar es lo que importa

Alfonso Sastre (1926)

- ✓ *Teatro subterráneo* porque engloba autores que por motivos políticos no pudieron estrenar sus obras.
- ✓ Teatro como un medio de concienciación y de agitación.
- ✓ Crea un teatro trágico, de protesta y que invita a reflexionar sobre la necesidad de un cambio social.
- ✓ **Imposibilismo**: Escribir es más urgente que estrenar
- ✓ *Escuadra hacia la muerte* (1953) rebeldía de cinco soldados en misión suicida en una hipotética tercera guerra mundial

EL TEATRO ESPAÑOL DESDE 1940 A NUESTROS DÍAS

EL TEATRO DE LOS AÑOS 60 Y 70.

Destacan dos formulaciones básicas:

✓ **El teatro realista**

En los 60: Continúa el camino iniciado por Buero Vallejo y Alfonso Sastre. Evoluciona desde unas formas realistas-naturalistas hacia nuevas orientaciones estéticas como la farsa grotesca o el sainete.

- **José Martín Recuerda,**
- **Lauro Olmo (*La camisa*)**
- **Carlos Muñiz**
- ...

Temas sociales (la vida miserable en las chabolas, la emigración, la explotación laboral, la hipocresía, la violencia) y

Lenguaje violento, directo y sin eufemismos,

Tono de amargura y desesperanza y

Protagonistas se presentan habitualmente como víctimas, fracasados y destruidos por la sociedad alienada y alienante.

✓ **El teatro no realista : vanguardista y experimental**

Buscan nuevas propuestas, tampoco están exentas de crítica social.

Dos tendencias que reparan en la deshumanización de la sociedad:

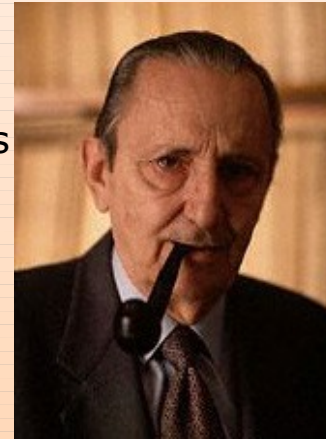
- **Simbólica:** Miguel Romero Esteo, José Ruibal, Manuel Martínez Mediero

- **Experimental:** Buero Vallejo, Francisco Nieva y Fernando Arrabal

EL TEATRO ESPAÑOL DESDE 1940 A NUESTROS DÍAS

Buero Vallejo

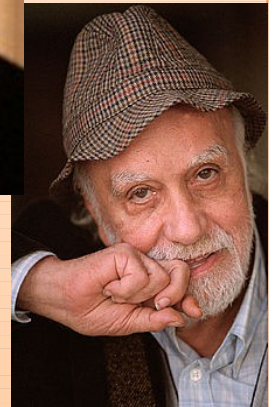
Efecto de inmersión: introduce al espectador en el drama
El concierto de San Ovidio protagonista ciego, apaga luces

Francisco Nieva (1924)

Erotismo, absurdo y técnicas cinematográficas
y surrealista

Pelo de tormenta

Fernando Arrabal (1932)

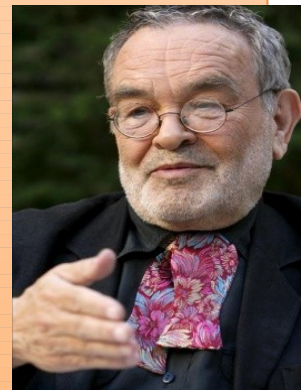
Se exilia voluntariamente para crear con libertad

Pánico: (del griego 'pan', todo) y pretenden ser un teatro total
mezcla lo absurdo con lo cruel.

Temas: política, religión y sexualidad

Pic-nic (1953-1961),

El cementerio de automóviles

EL TEATRO ESPAÑOL DESDE 1940 A NUESTROS DÍAS

A finales de los 60:

El teatro independiente

Transformación del teatro universitario o el de Cámara y el de Arte y ensayo

- Busca **nuevas formas de expresión**
- Actores preparados en las **técnicas de Stanislavski y Brecht**
- Traen a España **obras proscritas** (Brecht, Sastre, Pinter, Weis)
- **Crean** el texto **en grupo**
- Utilizan **múltiples recursos escénicos**: música, luz, danza, mimo, circo...
- **Rompen las barreras** del escenario y el patio de butacas

•A finales de los 70:

Teatro de la calle, el de los objetos

Más **espectáculo** que texto

Temática posmoderna:

- **parodias** de la tele, publicidad y mitos,
- **críticas** a la propiedad, imperialismo, burguesía,
- **reflexiones** sobre conflictos generacionales, el sexo, Vietnam, el hambre en India

Bajo este rótulo se engloban grupos que se profesionalizan como :

En Murcia: **Teatro Universitario**

En Madrid: **"Los Goliardos", "Tábano"**

"Teatro libre"

En Barcelona: **"Els joglars", "Els Comediants"**
"Fura dels Baus";

En Bilbao: **"Aquelarre",**

En Sevilla: **"La Cuadra",**

"Teatro Estudios Lebriano"

"Esperpento"

"Bohemios" en Jerez.

EL TEATRO ESPAÑOL DESDE 1940 A NUESTROS DÍAS

EL TEATRO EN EL PERIODO DEMOCRÁTICO.

Confluyen todas las tendencias:

- **Teatro *underground* y alternativo** O no se representa o se hace en salas pequeñas
- **1983:** Se funda la **Compañía de Teatro Nacional**
- **Apoyo institucional:** festivales (Almagro, Mérida, Sitges...) y apertura de teatros
- **Se adaptan novelas** (*Cinco horas con Mario*),
- Surgen **autores-actores:** Fernando Fernán Gómez (*Las bicicletas son para el verano*)
- Se recuperan **a los exiliados** (Alberti, Arrabal) u olvidados (Lorca, Valle)

- Los realistas consagrados siguen con éxito:

- Martín Recuerda
- Alfonso Sastre (*La taberna fantástica*)
- Antonio Gala *Petra Regalada*

-

- La comedia burguesa:

- Alfonso Paso *Enseñar a un sinvergüenza*
- Adolfo Marsillach *Yo me bajo en la próxima ¿y usted?*

- La transición:

- Ana Diosdado *Los ochenta son nuestros*
- Juan José Alonso Millán *Capullito de alhelí*

EL TEATRO ESPAÑOL DESDE 1940 A NUESTROS DÍAS

En nuestros días:

No hay novedades significativas, salvo:

- El texto se revaloriza

- **Boom** del musical (*El hombre de la Mancha, Mamma mía, Hoy no me puedo levantar...*)

- Hay **dos líneas diferenciadas**: la realista y la vanguardista

- La **neorealista** o "generación del 82":

- Frente a otras **más comerciales** (José Luis Alonso de Santos, *La estanquera de Vallecas* (1980) o *Bajarse al moro* (1984))

- Por un lado, obras de **tema histórico** (*iAy, Carmela!* de José Sanchís Sinisterra) y contenido crítico.

- Las **últimas generaciones**:

- Recrean el pasado: **Ernesto Caballero** *En la roca*

- Guerra de sexos: **José Luis Alonso de Santos** *Cuadros de amor y de humor*

- Fracaso y descontento: **Juan Mayorga** *La paz perpetua*, **Paloma Pedrero** *Caídos del cielo*

- Neovanguardistas**: *montajes espectáculos*

- La Fura dels Baus*

- La Cuadra de Salvador Távora*

- Rodrigo García y Carnicería Teatro* (más allá de la performance)

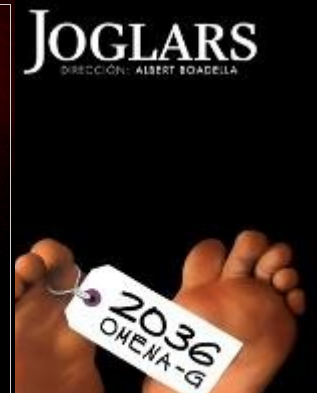
EL TEATRO ESPAÑOL DESDE 1940 A NUESTROS DÍAS

El teatro independiente:

WEB DE LA CUADRA

WEB DE ELS JOGLAR

WEB DE LA FURA DELS BAUS

WEB DE LA CUBANA

WEB DE ATALAYA

WEB DE TEATRO DE LA ABADÍA

WEB DE LA ZARANDA

WEB DE LA GOTERA DE LAZOTEA

EL TEATRO ESPAÑOL DESDE 1940 A NUESTROS DÍAS

Autores recientes

Juan Mayorga

Sergi Belbel

Eusebio Calonge

-- Ernesto Caballero

Angélica Liddel --

